

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2 ИМЕНИ КАЗАНОКО ЖАБАГИ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК**

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

ПРОГРАММА
по учебному предмету
СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Составитель:
Преподаватель – Гацולהва С.А.

НАЛЬЧИК 2022

Рассмотрена и принята
на заседании
Педагогического совета
Протокол №1
от «31» августа 2022г.

Утверждаю
Директор МКУ ДО
«ДШИ №2 им. Казаного Жабиги»
Кунижева А.Ю.
Приказ №35 от «31» августа 2022г.

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе
- Срок реализации учебного предмета
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной организации на реализацию учебного предмета
- Сведения о затратах учебного времени
- Форма проведения учебных аудиторных занятий
- Цель и задачи учебного предмета
- Структура программы учебного предмета
- Методы обучения

II. Содержание учебного предмета

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

- Учебно-тематический план
- Годовые требования

III. Требования к уровню подготовки учащихся

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

VI. Список литературы и средств обучения

- Учебно-методическая литература
- Средства обучения

Пояснительная записка

1. Общая характеристика учебного предмета

Программа учебного предмета «Станковая композиция» разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

Программа учебного предмета «Станковая композиция» разработана на основе и с учетом федеральных требований к дополнительным общеразвивающим программам в области изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства в детских школах искусств.

Учебный предмет «Станковая композиция» направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а так же на нравственное развитие ученика.

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыков изобразительной грамоты.

Содержание учебного предмета «Станковая композиция» тесно связано с содержанием учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование». В каждой из данных программ поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе «Станковая композиция» ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное.

Срок реализации учебного предмета «Станковая композиция»

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. Возраст обучающихся от 11 до 15 лет. Продолжительность учебных занятий с 1-2 годы обучения составляет по 35 недель в год, 3 год обучения- 34 недели в год.

**Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного
предмета**

Общая трудоемкость учебного предмета «*Станковая композиция*» при 3-летнем сроке обучения составляет 272 часов. Из них: 312 часов – аудиторные занятия, 102 часов – самостоятельная работа.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной работы, нагрузки	Затраты учебного времени						Всего часов
Годы обучения	1 год		2 год		3 год		
Полугодия	1	2	3	4	5	6	
Количество недель	16	19	16	19	16	18	
Аудиторные занятия	32	38	32	38	32	36	208
Самостоятельная работа	16	19	16	19	16	18	104
Максимальная учебная нагрузка	48	57	48	57	48	54	312

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:

аудиторные занятия:

- 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю;
- 1 -3 годы обучения – 208 часов;

самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

- 1 -3 годы обучения - 104 часа в год.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия проводятся в групповой форме, численность в группе от 7 человек.

Цель, задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Станковая композиция» является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие

основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства.

Задачами являются:

- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
- знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
- изучение выразительных возможностей тона и цвета;
- развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности;
- обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.

Структура программы учебного предмета

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики учебного процесса:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки учащихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический;

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание предмета «Станковая композиция» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включая теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть включает изучение учащимися теории композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте.

Содержание программы включает следующие разделы и темы:

- основы композиции станковой
- цвет композиции станковой
- сюжетная композиция
- декоративная композиция
- создание художественного образа в композиции
- графика
- итоговая работа

Учебно-тематический план

1 год обучения

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Вводное занятие. План работы на учебный год	2
2	Композиция «Край родной»	8
3	Композиция «Лучше гор могут быть только горы»	10
4	Эпос народов Кавказа	16
5	Женские образы. Портрет.	10
6	Весенние мотивы	8
7	Композиция на свободную тему	16
	Итого:	70

**Учебно-тематический план
2 год обучения**

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Вводное занятие. План работы на учебный год.	2
2	Композиция «Как прекрасна Кабардино-Балкария»	12
3	Композиция «Нартский Эпос»	16
4	Портрет незнакомки	14
5	В горах Кабардино-Балкарии	14
6	Композиция на свободную тему	12
	Итого:	70

**Учебно-тематический план
3 год обучения**

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Вводное занятие. Инструктаж по О.Т. План работы на учебный год.	2
2	Итоговая работа -композиция на свободную тему	32
3	Итоговый рисунок - композиция «Мой край родной»	32
4	Оформление работ	2
	Итого:	68

1 год обучения

Тема №1. Вводное занятие. Инструктаж по О.Т. План работы на учебный год. Ознакомление учащихся с планом работы на учебный год и подготовка учеников к урокам.

Тема №2. Композиция «Край родной». На первом занятии ученики знакомятся с фотоматериалами пейзажей и городской среды Кабардино-Балкарии. Ученики рисуют эскизы. Затем приступают к работе над композицией – делают карандашный рисунок. Для работы в цвете используются акварельные краски, гуашь, лайнеры, цветные карандаши. Формат листа А2. Лучшие рисунки отправляются на республиканский конкурс с одноименным названием. Способы изображения применяются различные, в основном – декоративный. Возможны как живописный, так и графический варианты. Форма листа А3

Тема №3. Композиция «Лучше гор могут быть только горы». В данном занятии используются виды горных пейзажей, туристических троп, достижений альпинистов. После изучения темы ученики рисуют эскизы.

Тема № 4. Эпос народов Кавказа. Эта тема предполагает ознакомление с литературным творчеством - легендами и сказаниями народов Кавказа. Затем ученики рисуют эскизы и переносят рисунок на формат А3. Способы изображения по усмотрению учащихся. Возможны как живописный, так и графический варианты.

Тема № 5. Женские образы. Портрет. Образы учениками выбираются самостоятельно. Преподаватель вносит коррекцию и нюансы относительно этики и эстетики образов. Ученики рисуют эскизы на формате А4. Способы изображения применяются различные, в основном – декоративный. Возможны как живописный, так и графический варианты. Форма листа А3.

Тема № 6. Композиция на свободную тему. В данном задании ученики сами подбирают тему для своего рисунка. Преподаватель только вносит поправки в эскизы относительно композиции и цветовой гаммы. Способы изображения применяются различные, в основном – декоративный. Возможны как живописный, так и графический варианты. Форма листа А3.

2 год обучения

Тема № 1. Вводное занятие. Инструктаж по О.Т. План работы на учебный год. Ознакомление учащихся с планом работы на учебный год и подготовка учеников к урокам.

Тема № 2. Композиция «Как прекрасна Кабардино-Балкария». На первом занятии ученики знакомятся с фотоматериалами пейзажей и городской среды Кабардино-Балкарии. Ученики рисуют эскизы. Затем приступают к работе над композицией – делают карандашный рисунок. Для работы в цвете используются акварельные краски, гуашь, лайнеры, цветные карандаши. Формат листа А2. Лучшие рисунки отправляются на республиканский конкурс с одноименным названием. Способы изображения применяются различные, в основном – декоративный. Возможны как живописный, так и графический варианты. Форма листа А3.

Тема № 3. Композиция «Нартский Эпос». Эта тема предполагает ознакомление с литературным творчеством - легендами и сказаниями народов Кавказа. Затем ученики рисуют эскизы и переносят рисунок на формат А3. Способы изображения по усмотрению учащихся. Возможны как живописный, так и графический варианты.

Тема № 4. Портрет незнакомки. Образы учениками выбираются самостоятельно. Преподаватель вносит коррекцию и нюансы относительно этики и эстетики образов. Ученики рисуют эскизы на формате А4. Способы изображения применяются различные, в основном – декоративный. Возможны как живописный, так и графический варианты. Форма листа А3

Тема № 5. В горах Кабардино-Балкарии». На первом занятии ученики знакомятся с фотоматериалами пейзажей и городской среды Кабардино-Балкарии. Ученики рисуют эскизы. Затем приступают к работе над композицией – делают карандашный рисунок. Для работы в цвете используются акварельные краски, гуашь, лайнеры, цветные карандаши. Формат листа А2. Лучшие рисунки отправляются на республиканский конкурс с одноименным названием. Способы изображения применяются различные, в основном – декоративный. Возможны как живописный, так и графический варианты. Форма листа А3.

Тема № 6. Композиция на свободную тему. В данном задании ученики сами подбирают тему для своего рисунка. Преподаватель только вносит поправки в эскизы относительно композиции и цветовой гаммы. Способы изображения

применяются различные, в основном – декоративный. Возможны как живописный, так и графический варианты. Форма листа А3.

3 год обучения

Тема № 1. Вводное занятие. Инструктаж по О.Т. План работы на учебный год. Ознакомление учащихся с планом работы на учебный год и подготовка учеников к урокам.

Тема № 2. Итоговый рисунок - многофигурная композиция на свободную тему. Тема учениками выбирается самостоятельно. В этом задании ученики должны показать все свои навыки, приобретенные за трехлетний курс обучения по учебному предмету ИЗО. Задачи композиции: тематическое решение, композиционное размещение предметов, плановость, колористическое решение,

Тема № 3. Итоговый рисунок - композиция «Мой край родной». Первый этап работы – изучение природы края, достопримечательностей, городских пейзажей. Затем подбор материала и зарисовка эскизов для композиции. Рисунок выполняется на формате А2. Способы изображения применяются различные, в основном – декоративный. Возможны как живописный, так и графический варианты. Задачи композиции: тематическое решение, соблюдение основных законов композиции, плановость, колористическое решение, соотношения объемов, цвета, света, тона и формы, а также передачи ритма и пластики, движения или состояния относительного покоя, симметрии и асимметрии.

Тема № 4. Оформление работ. По окончании - все работы оформляются в «паспорту», пластилиновую живопись или работы из шерсти в рамку под стекло.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате реализации программы предполагается достижение определённого уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получают представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и инструментами изобразительного искусства.

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции- ритме, линии, силуэте, тональности и тоновой пластике, цвете, контрасте в композиционных работах;
- умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно - выразительные возможности;
- умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;
- навыки работы по композиции.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).

Итоговая аттестация в третьем классе проводится в форме просмотра итоговых работ.

Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговой работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. Итоговая аттестация проводится в форме просмотра-выставки.

Этапы работы:

- поиск темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски живописных и графических решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом;
- сдача всех листов и завершение всей работы в конце учебного года;
- выставка и обсуждение итоговых работ.

Критерии оценок

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки.

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, принять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических знаний, самостоятельной работы по сбору натурального материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры.
4. Тональные форэскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных эскизов.
7. Варианты цветотональных эскизов.
8. Выполнение работы на формате в материале.

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция Станковая». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна композиция в цвете или графическая. Техника исполнения и формат работы обсуждается с преподавателем.

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

Учебно-методическая литература

1. Афанасьев А. Н. Народные русские сказки / А. Н. Афанасьев. В 3 т. — М., 1957
2. Алексеева В. В. Что такое искусство? / В. В. Алексеева. — М., 1991
3. Белютин Э. М. Основы изобразительной грамоты / Э. М. Белютин. — М., 1961
4. Библер В. С. Мышление как творчество / В. С. Библер. — М., 1975
5. Бочаров Ю.С.Коровина В.А. Чернецова Е.М.Художники эпохи Возрождения /2005
6. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. — М., 1977 год.
7. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — М., 1987 год.
8. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / СПб., 1997
9. Коротева Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для 1—4 классов / Е. И. Коротева. — М., 2003
10. Левин С. Д. Ваш ребенок рисует / С. Д. Левин. — М., 1979
11. Щербаков А. В. Искусство и художественное творчество детей / А. В. Щербаков; под ред. Н. Н. Фоминой. — М., 1991
12. Изображение животных в творчестве В. Ватагина, Е. Чарушина, Е. Рачева (любые альбомы и монографии).
13. Фаворский В. А. Теория графики / В. А. Фаворский. — М., 1988
14. Журналы «Юный художник»
15. Лабунская Г. В. Изобразительное творчество детей Г. В. Лабунская. — М., 1965
16. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. — М., 2001
17. Юсов Б. П. Виды искусств и их взаимодействие. — М., 2001

Средства обучения

материальные: учебные аудитории специально оборудованные, наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;

наглядно — плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски;

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы;